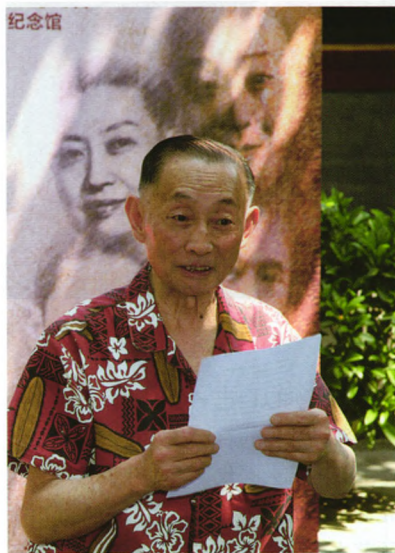

重温京剧名旦百年辉煌

雷文 / 张立敏

七月中旬的一天，梅葆玖跨入梅兰芳纪念馆的大门，心潮澎湃，久久难以平静。这里曾是父亲梅兰芳长期居住的地方，也是自己一度生活的家。他曾经在这里聆听父亲教诲，目睹数不尽的京剧艺术家与名流的风采，那葱郁的木槿丛中，还仿佛有当时的身影与隐隐的婉转悦耳的京剧声腔。多年后的今天，人物传记纪录片《百年巨匠》京剧篇，在这里举行开机仪式，一幅辉煌壮丽的二十世纪京剧图景，从这里展开画面。

百集大型人物传记纪录片《百年巨匠》由中国艺术研究院、中央电视台、中央新影集团、中国民生银行、百年艺尊（北京）文化传播有限公司、银谷艺术馆联合摄制，是国内第一部大规模、全方位拍摄制作的关于二十世纪文坛泰斗、艺术大师、画坛巨匠的大型人物传记纪录片。

二十世纪的中国历史既波诡云谲、

动荡起伏，又灿烂夺目、光彩耀人。华夏文化艺术面临着巨大的危机，遭遇外来文化前所未有的冲击。就是在这样一个西学东渐而又充满内忧外患的时代背景下，中国文艺抒写着新的篇章，创造了辉煌的成就。鲁迅、于右任、齐白石、梅兰芳、欧阳予倩、萧友梅……一大批致力于用新文艺改良中国传统文化、救亡图存的先驱，经历了中西方文化的强烈碰撞，用超乎寻常的意志和努力成就自我，他们有胸怀天下的志向和抱负，有对祖国深厚的情怀和强烈的民族责任感，他们将文艺与国运联系起来，用文艺去改造社会、实现理想。他们的作品都具有强烈的时代感和创新精神，是二十世纪永不磨灭的文化遗产。

《百年巨匠》分为美术篇、书法篇、京剧篇、话剧篇、音乐篇、文学篇。在二十世纪复杂多变的历史背景下，京剧取得了杰出成就，出现了一批

艺术大师。《百年巨匠》京剧篇记录梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生四位巨匠的艺术生涯。

《百年巨匠》京剧篇顾问、尚小云之子尚长荣说：“以梅兰芳为首的‘四大名旦’即梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生，将京剧艺术推到了一个高雅的地位。‘四大名旦’之前，都是以老生戏为主，到‘四大名旦’时便转而以旦角戏为主，观众更加喜欢看了。‘四大名旦’时期，剧目之繁多、剧目之新颖、剧目之多彩前所未有，无论是服饰、化妆、演唱还是表演，都达到了一个新的高峰。今天用文字和影视的形式推崇和传播这几位艺术先贤，我觉得很有意义，不仅在继承研究上有它的历史意义，更有一定的现实意义。”

京剧发展到今天，以梅兰芳为代表的“四大名旦”依旧是一座难以企及的高峰。《百年巨匠》京剧篇的摄制，将全方位形象呈现二十世纪作为戏剧时代梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生等一批京剧艺术大师的光辉艺术、人生道路。梅兰芳纪念馆书记、副馆长刘祯研究员说，四位京剧大师的人生与艺术，他们对于艺术的孜孜以求和勇于创新，使他们的艺术臻于炉火纯青，使京剧艺术哺育了一代又一代中国人，这些艺术

大师和他们的艺术也成了今人追慕楷模与不懈践行的方向，他们将永垂青史。

京剧是一门实践性强的艺术门类，《百年巨匠》京剧篇纪录片除了展示大师人生辉煌与艺术风采而外，还具有指导京剧艺术的典范作用。就“四大名旦”来说，虽然演的都是京剧，但风格不同，声腔艺术也不同，高低、刚柔分明，形成了属于自己的流派。尚长荣说：“他们都是实践家，唱作念舞都有绝招，发挥自己的艺术优势，敢于按照自己的追求、理解去展现自我的艺术风

采，很难得。他们的流派风格跟他们自己的性格一样，真是艺如其人——流派是怎么创出来的，人品、人格和戏风，就是流派。”

尚长荣说，《百年巨匠》京剧篇的拍摄与播出，将引导人们学流派、演流派。当然，对流派的认知和践行要客观地、务实地去研究和继承，不能搞克隆。“二十年前，我到台湾演出，观众们说从我身上看到了尚小云的艺术风格。我调侃地说，我是尚小云派的花脸，不一样。要跟前辈学习，更要融会

贯通，要有自己的思路 and 理念。学会‘死学而用活’。死学，不是学死、学呆了，而是认真地、不打折扣地去研究，我鼓励青年人认真地去研究前辈的音像资料，丰富自己，提高自己的技艺，勇于走自己的艺术道路。”

梅兰芳、程砚秋是举世闻名的京剧表演艺术家，同时也是中国艺术研究院的前身——中国戏曲研究院的首任领导。中国戏曲研究院成立之时，梅兰芳被任命为院长，程砚秋为副院长，两位大师为中国艺术研究院的发展立下了开创之功。

中国艺术研究院是我国唯一一所集艺术科研、艺术教育和艺术创作为一

体的国家级综合性学术机构，是中国文化艺术研究重镇，不仅拥有一流的研究人员，而且富于文献收藏，尤其是收藏了几万张老唱片，几乎囊括了“四大名旦”的所有经典剧目，为《百年巨匠》京剧篇提供了文献宝藏和学术支持。纪念程砚秋百年诞辰时出版的资料，是由中国艺术研究院和程砚秋的家人一同集合各种资源编辑而成，为《百年巨匠》的拍摄提供了文献基础。

中国艺术研究院戏曲研究所贾志刚研究员说：“纪念程砚秋百年诞辰时出版的资料中，图片资料很全，几千张照片都是精选出来的，很多照片都是第一次向世人展示。”戏曲研究所的京剧

大典课题中，也有很多资源可以使用。戏曲研究所副所长王旭介绍，中国艺术研究院关于梅兰芳、程砚秋的研究，就有非常丰富的档案、钞稿本等文献资料。这些珍贵的资料和学术资源，保证了《百年巨匠》京剧篇的学术性和前瞻性，同时促使《百年巨匠》京剧篇的录制具有一种深邃的眼光与问题意识。

中国艺术研究院秉承艺术科研、艺术创作、艺术教育三项并举的办院理念，为我国艺术文化的深入交流与广泛传播创造了优越的条件。中国艺术研究院副院长贾磊磊说，在《百年巨匠》纪录片的摄制过程中，中国艺术研究院充分发挥文献优势和学术优势，将理论与实践结合、历史理论与影视传播媒介相结合，为中国文化的专业化传播提供了强大的学术支持，也为中华文化精神的传承开拓了新的途径。具备了具有文献性、权威性和启发性的影视作品，将能更加全面地展示中华文化的魅力，更加广泛地传播中华文化的精髓。

《百年巨匠》京剧篇记录历史，关注当下，展望未来，关注京剧的历史与现状，思索京剧事业的远景，以学术的视角思索二十世纪京剧。贾志刚说：

“这个纪录片，除了以人为中心、突出人物外，希望能把过去、现在和未来的京剧现象联系在一起。现在戏曲最大的问题就是传承难以为继，为什么不能传

承，希望能予以关注和引发思考。戏曲传承困难最大的原因就是没有了传统文化的支持，单纯技术技巧的传承难以继。传承不是形式问题，一定要有内容的积淀和支持。所以在拍这些巨匠的时候，一定要通过纪录片去思考问题。”

贾磊磊说，《百年巨匠》京剧篇的拍摄对于处在当今文化多元、价值多样时代中的中国人来说，不仅具有探寻传统艺术之根的历史意义，而且具有弘扬民族文化之魂的现实作用。

京剧篇的核心，同时也是展现京剧之美，呈现京剧的舞台特色，揭示梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生之所以成为巨匠的奥秘所在。《百年巨匠》京剧篇总导演周兵说，能够执导《百年巨匠》京剧篇，深感荣幸。

早在八年前，他在中央电视台《东方时空》栏目工作的时候，就曾经拍摄过《梅兰芳1930》。后来又拍摄过十集的《梅兰芳》纪录片和《昆曲六百年》。如今为四大名旦拍摄纪录片，周兵感觉到既亲切，又荣幸。虽说与京剧有着难解之缘，有了一定的知识储备，但是他依旧感到一种沉重的担子，因为他的理想，是拍出有人性温暖的片子，“用当代创新方式传递适合当下的传统经典文化和中国内在精神——因为我们都是中华文明薪火相传的一份子”。

自去年《百年巨匠》启动后，纪

录片前两部已经上演，成为人们喜爱的电视节目。第一部（《齐白石》、《黄宾虹》、《张大千》、《徐悲鸿》）在中央电视台播出后，创同类题材收视率记录，并在第八届中国纪录片国际选片会上获得人文类纪录片二等奖，在“人文中国第三季——传承中国”全国电视专题片、纪录片评选表彰活动中获得二等奖。第二部（《潘天寿》、《李可染》、《傅抱石》、《林风眠》）在央视十套、北京卫视播出后，深受好评。同名系列图书也进入艺术研究院校，成为研修教材。

而今，《百年巨匠》京剧篇的文学创作已完成，进入到拍摄阶段，四大名旦同时代人、相关友朋、后人与传承者的采访也在进行中。这一刻，与梅葆玖一起，尚小云先生之子尚长荣、程砚秋先生儿媳李岚、荀慧生先生长孙荀浩、梅派传人杜近芳、荀慧生传人孙毓敏、京剧表演艺术家张建国、梅兰芳文化艺术研究会副会长吴迎等人来到梅兰芳纪念馆这个幽静的小院里。这是一个记录京剧巨匠的开始，也是一次四大名旦后人、传人相逢的盛会，对京剧乃至文艺界来说，都是一个值得铭记的时刻。

